

Prototype

Cycle de formation du Programme Recherche et Composition Chorégraphiques

Hervé Robbe, direction artistique et pédagogique

Dans le cadre de la formation *Prototype VI : De la musique pour la danse à la danse pour la musique-bis repetita* nous proposons à 2 étudiant.e.s -en Master ou Doctorat- de participer à la dernière session du cursus qui se tiendra à Royaumont **du mercredi 13 août au dimanche 1er septembre 2019**.

Les étudiant.e.s devront être intéressé.e.s par le thème de travail : la relation danse-musique.

Ils/elles seront en situation d'observation de la mise en œuvre de huit maquettes, initiées par des binômes chorégraphe-compositeur et réalisées en collaboration avec des danseur.se.s et des musiciennes. Ils/elles seront invité.e.s à faire une restitution - sous forme de texte, récit, carnet de bord, enregistrement, vidéo ou autre-, qui témoigne de leur suivi des processus à l'œuvre. Cette production sera présentée à l'occasion de la Fenêtre sur cour[s] **du samedi 31 août 2019**, parallèlement à la présentation publique des huit prototypes.

Un training corporel sera donné tous les matins par les chorégraphes stagiaires auquel danseurs, musiciens et chercheurs sont invités à participer.

Modalités de participation

Session 3/3 – Mise en chantier

Période : du mercredi 13 août au dimanche 1er septembre 2019

Encadrement : Hervé Robbe - chorégraphe, directeur artistique du PRCC

Présentation critique des prototypes : *Fenêtres sur cour[s]* le samedi 31 août 2019 à 15h30

Cette session réunit 8 chorégraphes, 3 auteurs musicaux, 13 interprètes danseurs et musiciens stagiaires en vue de la réalisation des 8 prototypes. Elle accueille 2 étudiant.e.s chercheur.se.s de l'EHESS.

Conditions d'accueil

La Fondation Royaumont prend en charge :

- les frais de séjours (hébergement, repas et pauses) durant toute la durée de la session.
- les frais de transferts entre la gare de Viarmes et l'abbaye (jour d'arrivée et jour de départ uniquement)

L'étudiant.e prend à sa charge :

- ses frais de voyages (domicile – gare de Viarmes – domicile)

Informations

prcc@royaumont.com

Le cycle *Prototype* / Cycle de formation du Programme Recherche et Composition Chorégraphiques – Fondation Royaumont

Le programme Prototype s’imagine comme un temps privilégié de formation, comme un laboratoire de recherche sur les écritures et les modes de composition chorégraphiques en lien avec la musique et plus largement avec les autres arts. C’est un lieu d’échanges et de transmissions pluridisciplinaires des savoirs, qui en dehors des modes de production, autorise une parenthèse pour questionner nos connaissances, nourrir notre production intellectuelle et artistique, expérimenter et modéliser un nouvel objet chorégraphique : un prototype. Chaque année, le programme s’articule autour d’un thème moteur et des hypothèses de recherche choisies.

6e Edition (2018–2019)

De la musique pour la danse à la danse pour la musique - Bis repetita

Bien que classique, cette thématique est pourtant encore sujette aux débats et reste toujours d’actualité.

La danse et la musique sont deux langages artistiques qui n’en finissent pas de s’interpeller ou de se coloniser. Une relation logique et passionnée du fait des enjeux qui les réunissent : inventer une chronologie d’évènements, imaginer des agencements de rythmes, de textures et de matières dans l’espace, créer des formes qui habillent et habitent le temps.

Entre porosité, interaction, friction et indépendance, quels référents culturels et outils de fabrication sont convoqués par le chorégraphe et le compositeur ? Pour quels projets artistiques dialoguent-ils et à quels desseins ? Si des relations particulières doivent se tisser entre danse et musique, une dramaturgie collaborative reste à inventer entre le chorégraphe et le compositeur. Qu’ils partent d’un texte musical préexistant ou créent simultanément un nouvel objet, quelles modalités d’écriture et de processus compositionnels se confrontent, s’échangent et s’organisent ? Est-il possible d’imaginer des formes et esthétiques singulière au-delà du dictat transdisciplinaire qui globalement aurait souvent tendance à formater ?

Cette sixième édition de *Prototype* s’adressera à 8 chorégraphes et 4 auteurs musicaux curieux et désireux d’interroger cette thématique, afin de nourrir et enrichir leur propre langage chorégraphique et musical. Tout au long du cursus les stagiaires seront accompagnés par des intervenants, qui au travers de communications, conférences, échanges artistiques et ateliers, abonderont sur le sujet. Un tutorat dynamique afin de leur permettre de conceptualiser et formaliser un projet de recherche en écho avec le thème. À l’issue des trois sessions du programme chaque chorégraphe, en collaboration avec un compositeur, proposera un prototype chorégraphique présenté avec le concours de danseurs et musiciens stagiaires parallèlement invités à participer à *Prototype*, d’une durée de dix minutes maximum. Pour clore la formation, chaque prototype fera l’objet d’une analyse et d’un échange critique entre tous les protagonistes : enseignants, chorégraphes, compositeurs, danseurs et directeur pédagogique.

Les chorégraphes et auteurs musicaux

Les huit chorégraphes lauréats

Sasha AMAYA (Canadienne-31 ans, Winnipeg/Berlin), **Clémence BAUBANT** (Fr-35 ans, Toulouse), **Flora GAUDIN** (Fr-30 ans, Paris), **Nans MARTIN** (Fr-34 ans, Paris), **Simone MOUSSET** (Lux-30 ans, Luxembourg), **Anthony PRIGENT** (Fr-39 ans, Saint-Thegonnec), **Mathilde RANCE** (Fr-28 ans, Paris), **Gilda STILLBÄCK** (Suédoise-39 ans, Paris/Göteborg)

Les quatre auteurs musicaux lauréats

Macha GHARIBIAN (Fr-38 ans, Paris), **Paul RAMAGE** (Fr-32 ans, Marseille), **Scott RUBIN** (US-28 ans, Chicago), **Erika Cristina VEGA GONZALEZ** (Mexicaine-31 ans, Oxford)

Sacha AMAYA (Can-31 ans, Winnipeg et Berlin)

I am a Canadian choreographer, dancer, and interdisciplinary artist working at the intersection of music and movement. My work takes the form of choreography, installation, performance, and direction, and has shown on stage, in galleries, on videos, and as live music and opera. I am the recipient of generous support from the Canada Council for the Arts, as well as the Banff Centre (CAN), PACT Zollverein (GER), and Kettles Yard (UK). This summer I am pleased to have been selected for a special workshop at the Internationales Musikinstitut Darmstadt.

Clémence BAUBANT (Fr-35 ans, Toulouse)

Formée au Conservatoire National de Région de Toulouse, puis au Centre Art danse International, elle obtient un E.A.T en danse contemporaine et en danse jazz. En 2006, elle est formée aux percussions corporelles au Centre Off Jazz de Nice. Elle obtient le Diplôme d'Etat de Professeur de danse jazz en 2007, à l'ISDAT de Toulouse. Entre 2009 et 2011, elle s'investit dans une Licence en Sciences du langage à l'Université Jean Jaurès – Toulouse II. Elle est aussi artiste interprète pour des compagnies d'arts de rue alliant danse et théâtre. En 2011, elle continue sa formation au Alvin Ailey Dance Center à New York, puis en stage à P.A.R.T.S à Bruxelles. Elle crée la compagnie Empreintes en 2011. Le travail de la compagnie met principalement en jeu le dialogue entre danseurs et musiciens. Elle collabore par ailleurs avec des artistes plasticiens, vidéastes à travers des projets de création in situ.

Flora GAUDIN (Fr-30 ans, Gennevilliers)

Parallèlement à ma formation en danse et musique, j'étudie la géographie, puis rejoins la licence d'Art du spectacle chorégraphique à l'Université Paris 8 et enfin le Diplôme Universitaire Art, Danse et Performance. En 2011, je fonde la compagnie meta, avec laquelle je développe le projet de recherche chorégraphique et sonore Marsyas pensé pour des espaces muséaux (2013-2014) puis pour le plateau (2016-2018), je co-chorégraphie Duplex (2015) avec Olivia Lioret et nous menons avec la collaboration de Violette Angé le projet chorégraphique Amateurs (2016). Interprète, j'ai partagé le travail de Raymund Hogue, du plasticien Kendell Geers, des chorégraphes Benjamin Vandewalle, Jordi L.Vidal, Marc Vincent, Cindy Van Acker, du metteur-en scène Roméo Castellucci.

Macha GHARIBIAN (Fr-38 ans, Paris)

Pianiste de solide formation classique, chanteuse, auteure, compositrice, fille de musicien, Macha Gharibian commence le piano à 6 ans et entre à l'Ecole Normale de Musique de Paris à 17 ans. C'est le théâtre qui l'amène à écrire et jouer ses compositions sur scène sous la direction de Simon Abkarian à 23 ans. A 25 ans elle part suivre les cours de Ralph Alessi à la School for Improvisational Music à New York, et s'affranchit des codes classiques, world et jazz. De retour à Paris elle réalise ses premières musiques des films, travaille à nouveau pour la scène, le théâtre, puis la danse, commence à chanter et tourner avec les groupes Papiers d'Arménies, Bratsch, elle accompagne également en tant que pianiste différents musiciens de la scène jazz & world. Elle a enregistré deux albums sous son nom Mars (Bee Jazz/2013) et Trans Extended (Jazz Village/2016) "Pianiste, avec un très beau toucher, chanteuse dont la voix d'intensité s'empare des sens" (Le Monde, Sylvain Siclier)

Nans MARTIN (Fr-34 ans, Paris)

Nans Martin est diplômé du CNSMD de Paris. Il travaille d'abord comme assistant chorégraphe en Égypte et professeur de danse et de composition en Inde. Après la création à Grasse d'une Plateforme Artistique de Recherche Chorégraphique qui donnera lieu à une pièce collective, il y installe sa propre compagnie. En 2014 il signe seul sa première pièce, muô et obtient le Prix Incandescences Beaumarchais-SACD pour cette création. Suivent parcelles en 2016 et D'Œil et d'oubli en 2017. En 2018, Nans Martin invite Camille Ollagnier pour un nouveau cycle de travail. Ils partagent la direction artistique de la compagnie et signeront de leurs deux noms la prochaine création par l'ombre, prévue pour 2019.

Simone MOUSSET (Fr-30 ans, Luxembourg)

Simone Mousset s'est formée à Londres au Conservatoire de Musique et de Danse Trinity Laban et à la London Contemporary Dance School, dont elle a fait partie de la compagnie de danse EDge. Simone a travaillé avec des chorégraphes et compagnies à travers l'Europe aussi bien qu'en Russie, Biélorussie, Ukraine, Liban, Oman et en Algérie, dans des contextes de danse contemporaine, de ballet et de danse folklorique. En 2015, Simone a commencé à créer son propre travail. Elle a été accompagnée par le chorégraphe belge Koen Augustijnen au Grand Théâtre du Luxembourg en 2016 et, à la suite de sa production BAL en 2017, elle a été élue lauréate du Prix luxembourgeois de la danse. Sa prochaine création est soutenue par The Place à Londres, et co-produite par le Grand Théâtre du Luxembourg et KLAP Maison pour la Danse entre autres.

Anthony PRIGENT (Fr-39 ans, St-Thegonnec / Bretagne)

Danseur et chorégraphe au sein de L'Ensemble Bleuniadur, il enseigne la danse d'origine traditionnelle bretonne et la culture qui la constitue depuis une vingtaine d'années sous la direction d'Alain Salou. Il établit sa propre identité de danseur et de chorégraphe en travaillant aux côtés de professionnels, notamment Armando Pekeno, Nadège Macleay ainsi que des spécialistes en pédagogie de la danse que sont Agnes Bretel et Jean Pomares. C'est dans son parcours émaillé de nombreux prix dans le milieu amateur aux rencontres de danse artistique de la FFD et également au niveau régional qu'Anthony affirme sa vision de la danse populaire : il a eu l'occasion de la présenter dans les plus grands festivals folkloriques de danses et musiques du monde, au Canada, aux Etats-Unis, en Corée du Sud et dans plusieurs pays d'Europe de l'Est. Il dirige actuellement l'ensemble Bleuniadur en tant que président et chorégraphie pour les enfants et le groupe de spectacle ?

Paul RAMAGE (Fr-32 ans, Marseille)

Paul Ramage est violoniste, improvisateur et compositeur. Il commence son apprentissage musical à dix ans par le violon. Après une rencontre avec Didier Lockwood (dont il intégrera l'école en 2003), il s'intéresse au jazz et aux musiques improvisées. Parallèlement il poursuit ses études de violon classique au CRR de Cergy-Pontoise dans les classes d'Aude Lefevre et Franck Delavalle et, de musique de chambre de François Poly. Il obtient un D.E.M de jazz et de violon. En 2013 il obtient son D.E.M de composition électroacoustique au Conservatoire de Paris, dans les classes de Denis Dufour et Jonathan Prager. En 2012 et 2013, il suit les stages d'interprétation acousmatique Futura avec Jonathan Prager, Tomonari Higaki et Olivier Lamarche. Il obtient ensuite un Master de composition électroacoustique à l'INA_GRM. Compositeur d'une trentaine d'opus, tant acousmatiques que mixtes ou instrumental, il a joué et été joué dans divers pays (France, Espagne, Italie, Portugal, Japon, Etats Unis, Chine...). Il est lauréat du prix Métamorphose (Musique et recherche) du second prix Russolo (Fondation Russolo-Pratella (Italie)/Studio Forum d'Annecy) et titulaire du diplôme d'état (D.E) de professeur de musique et enseigne la création sonore aux conservatoires de Châtenay-Malabry et Bagneux. Aujourd'hui membre d'Alcôme (Compagnie de création et de diffusion de musique contemporaine) il s'emploie à faire vivre la création sur tous ses versants.

Mathilde RANCE (Fr-28 ans, Paris)

Mathilde Rance se forme au CNDC d'Angers de 2009 à 2011, elle y rencontre le travail de Emmanuelle Huynh, Loïc Touzé, Fanny de Chaillé, Sylvain Prunenec, Faustin Linyekula et Kô Murobushi. A partir de 2013 elle travaille pour la cie Oposito, spécialiste dans le spectacle de rue et pour Dominique Brun qui reconstitue Le Sacre du Printemps d'après V.Nijinsky. En 2017 elle danse pour Jody Etienne et Anatoly Vlassov, ainsi que pour Cyril Heriard Dubreuil, Wendy Beckett et Meryl Tankard en théâtre. Parallèlement elle se forme en clown auprès d'Eric Blouet et renforce sa pratique de la harpe celtique.

Gilda STILBÄCK (Suède-37 ans, Gothenburg et Paris)

Educated at the Royal Swedish Ballet School in Stockholm, I started my career as a dancer. I freelanced with independent companies, as well as working at institutions such as the Gothenburg Opera and the Norwegian Opera. In 2006 I choreographed my first piece “b rör mig” (touch me) a blend of contemporary dance and argentine tango. The following years I choreographed another three pieces and also started working as a choreographer for opera and theatre at the City Hall Theatre in Gothenburg. Since 2015 I'm based between Paris and Gothenburg, working in Sweden and France as a choreographer, performer and actress.

Erika Cristina VEGA GONZALEZ (Mexicaine-31 ans, Oxford)

Erika Vega (b. 1987) studied composition in her home country while performing frequently as a violinist in several orchestras and ensembles, some of them based in free improvisation in collaboration with dancers and plastic artist. She traveled to Europe in 2012 on a scholarship from the Mexican government to obtain a Master's Degree in composition at the Royal Conservatory of Brussels, graduating “cum laude” in 2015. During this time, she participated in masterclasses with Murail, Ferneyhough, Lindberg, Czernowin, Reynolds, and Aperghis among others. She has received prizes and distinctions from the Eighth International Jurgenson Competition for Young Composers at the Moscow Tchaikovsky Conservatory, the 2015 Call for Scores by the Odysseia ensemble in Belgium, the 2016 Bludenzer Tage zeitgemäßer Music Workshop/Competition in Austria, the TACTUS 2017 Young Composers Forum in Belgium and the Los Angeles Philharmonic's 2017 National Composers Intensive (USA). Recently she has been awarded with a grant by the Danish Arts Foundation for a composition residence in Denmark in 2018 and she has been selected to participate at ManiFeste the academy 2018 at IRCAM with the Ensemble Intercontemporain. In fall 2018 Erika will start a doctoral program in music composition at University of Oxford.